Universidad de El Salvador

Lenguaje y literatura

Literatura del romanticismo y literatura del realismo

Semana V

Curso de refuerzo

Nuevo ingreso 2014

Contenido

Objetivos 3
1. El romanticismo 4
1.1 Contexto histórico y social del romanticismo 4
1.2 Características del romanticismo 5
1.3 Contexto literario 5
2. El realismo 8
2.1 Contexto histórico y social del realismo 8
2.2 Características del realismo 8
El contexto del realismo. 8
La literatura del realismo 10
Principales exponentes de realismo 12
Resumen de Oliverio Twist, de Charles Dickens 12

Objetivos

1. Interpreta, con iniciativa y responsabilidad, obras literarias del romanticismo, a través de la aplicación de una guía de análisis.

2. Identifica las principales características del realismo y sus principales, corrientes manifestaciones, representantes y obras.

1. El romanticismo

1.1 Contexto histórico y social del romanticismo

¿Cree usted que el romanticismo se vincula con la ilusión, los sueños, los anhelos y otras manifestaciones sentimentales?

Para determinar si es verdad o no lo anterior, realizaremos un recorrido por el contexto histórico y social del romanticismo y aclararemos las inquietudes sobre el tema.

Recordemos que en las primeras décadas del siglo XIX apareció un movimiento artístico que cambió por completo la expresión estética. Ese movimiento del cual hablamos es el romanticismo y nos ha legado, entre muchas cosas, el término "romántico" como sinónimo de un estado especial en el que prevalece el sentido subjetivo.

El romanticismo literario, abarcó el periodo comprendido entre 1790 -1830 y surgió como una reacción y consecuencia de tres importantes fenómenos históricos convergentes y estrechamente interrelacionados.

En primer lugar, el Iluminismo inglés y la Ilustración francesa, cuya ideología declaraba la razón como base única del saber, favoreciendo así el desarrollo del método científico y la confianza en un progreso cultural y económico ilimitado que garantizaría la felicidad.

En segundo lugar la Revolución Francesa y por último la Revolución Industrial, que iniciada en Inglaterra y a partir de las aplicaciones de la máquina de vapor a la industria y el transporte significó el paso de una economía basada en el capital, la libre empresa, el trabajo obrero, manufactura en las fábricas y la concentración de población trabajadora y empobrecida en las ciudades.

CONCEPTO DEL ROMANTICISMO

> **Llámese, entonces, romanticismo al movimiento artístico literario que creó una estética opuesta a los cánones del clasicismo y del academicismo impuestas por el neoclasicismo.**

Recuerde que pese a los ideales libertarios que inspiraron los tres fenómenos señalados, pronto se demostró que al artista se le imponía someterse a los dictados de la razón y

renunciar al sentimiento, doblegarse al conocimiento objetivo y científico, abandonar la intuición y entregar, en fin, su individualidad en aras de los nuevos y pragmáticos ideales políticos y colectivos.

1.2 Características del romanticismo

FONDO

- ✓ Individualismo, exaltación del yo.
- ✓ Amor a la región, nacionalismo.
- ✓ Predominio del sentimiento.
- ✓ Exaltación de la libertad individual y social.
- ✓ Preferencia por lo temas lúgubres.
- ✓ Espíritu revolucionario, renovador.
- ✓ Tono de soledad y tristeza.
- ✓ El artista rehúye la realidad.
- ✓ La mujer es la metáfora de la perfección.
- ✓ La religión motivo a la inspiración.

FORMA

- ✓ Ruptura con toda clase de normas.
- ✓ Métrica libre y rima libre.
- ✓ Predominio de la poesía sobre la narrativa y el drama.

1.3 Contexto literario

Como habrá podido analizar las reacciones a las circunstancias señaladas en el contexto histórico y social condujeron a que los escritores redefinieran su papel en la sociedad y que vieran con nuevos ojos el sentido del arte.

Es de ahí que para un romántico lo importante no era que su obra estuviera en concordancia con la realidad sino, más bien, que logrará concretar los estados de ánimo, los sentimientos y las intuiciones que lo impulsaron y que lo motivaron para crear.

Por esta razón la naturaleza, el mundo exterior y los objetos de la realidad se presentan en la obra en tanto que muestran los sentimientos y los pensamientos del escritor que los ve y los percibe.

A continuación veremos cómo se desarrolló el Romanticismo en los principales países europeos.

En Alemania, la respuesta fue básicamente filosófica y no políticamente revolucionaria, las ideas de Fichte, Schelling y Hegel quienes defendían el predominio del espíritu sobre la materia contribuyendo a definir al artista como el hombre que debía penetrar intuitivamente los misterios del mundo.

La tarea del artista era descubrir el espíritu de la naturaleza y penetrarlo, acogerlo, y transmitirlo con todo el corazón y el alma.

De ahí que usted recordará que hubo un primer movimiento literario prerromántico que adoptará el nombre de Sturm und Drang (palabras que vienen del alemán y significan literalmente: "Tempestad e impulso" y este concepto fue empleado para expresar su reacción contra elementos racionalistas y consistía en manifestar el entusiasmo, la intensidad emotiva y rebeldía individual contra las normas establecidas.)

En Alemania encontramos a los siguientes autores: Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe. Heinrich Heime.

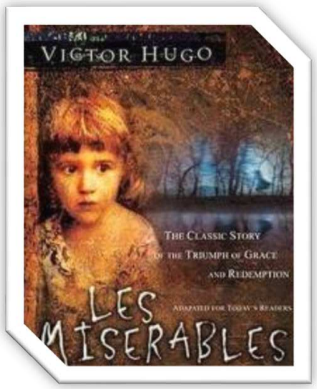
En Francia, que había sido la cuna del Neoclasicismo, el romanticismo se introdujo tardíamente y en medio de fuertes polémicas.

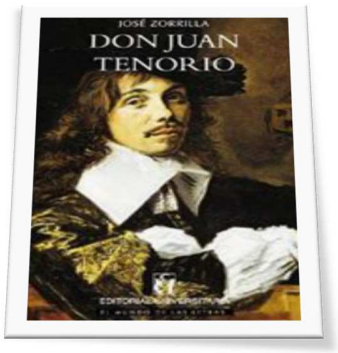
El primer escritor romántico francés René de Chateaubriand tuvo una actitud vinculada a su ideología contrarrevolucionaria y tradicionalista.

Fue Víctor Hugo quién proclamo la unidad entre el liberalismo político y el Romanticismo, entendido éste como libertad de sentimientos y de creación artística.

No olvidemos que el Romanticismo llegó a España e Italia a través de Francia.

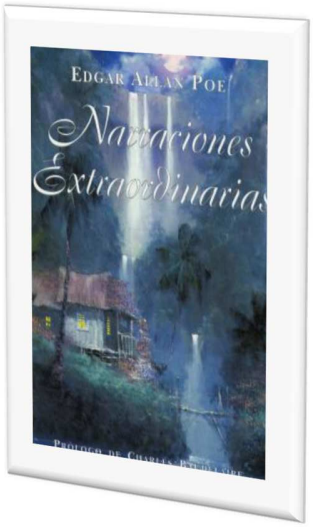
En Francia sobresalen los escritores Víctor Hugo, Alexander Dumas (padre), Alfredo Musset, Francois René de Chautebriand.





En España las figuras más destacadas fueron Ángel de Saavedra, Duque de Rivas con su obra teatral *Don Álvaro o la fuerza del sino*, Mariano José de Larra con sus *artículos periodísticos,* José de Espronceda con su obra poética El *estudiante de Salamanca y El diablo del mundo* y José Zorrilla con sus obras dramáticas *Don Juan Tenorio* y Gustavo Adolfo Bécquer con su obra: Rimas y leyendas

Estados Unidos: Edgar Allan Poe con su obra Narraciones Extraordinarias



2. El realismo

2.1 Contexto histórico y social del realismo

El realismo surge como una reacción ante la decadencia del romanticismo que surge en Europa y Asia posterior al romanticismo a partir de la segunda mitad del Siglo XIX hasta principios del Siglo XX.

El realismo, entendido como una nueva manera de concebir la relación entre la literatura y el mundo, tuvo su origen en la crítica al Romanticismo.

Sus grandes representantes fueron los franceses Stendhal, Balzac y Flaubert, y los rusos Tolstoi, Dostoievski y Chejov.

Todos ellos, con la excepción de Chejov quien además escribió obras dramáticas cultivaron la novela y el cuento, los dos géneros que más acogida tuvieron durante casi todo el siglo XIX.

La elección de estos géneros literarios como medio de expresión no fue gratuita, pues solo a través de ellos era posible describir con profundidad y amplitud el problema social más importante del momento: el conflicto entre el individuo y el mundo burgués.

2.2 Características del realismo

- ✓ Verdad humana
- ✓ Verosimilitud de los hechos
- ✓ Observación objetiva
- ✓ Personajes comunes, populares.
- ✓ Estilo sencillo, eficaz, adecuado, desprovisto de exageraciones y adornos inútiles.

El contexto del realismo.

- ✓ En términos comunes, el realismo es la forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni exagerarlas. En arte y literatura es un sistema estético que asigna como fin a las obras artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza. Es decir que es un intento por describir el comportamiento humano y su entorno, o por representar figuras y objetos tal y como actúan o aparecen en la vida cotidiana.

- ✓ El realismo surge alrededor de la mitad del siglo XIX, justo cuando el romanticismo va decayendo, precisamente por su distanciamiento con la sociedad, con la realidad

social. El realismo (que lo desplaza) se interesa por los problemas de orden práctico y por el análisis objetivo de la realidad. A diferencia del romántico, el escritor realista, se mantiene atento ante la realidad que copia: es exacto. Utiliza un lenguaje cuidadoso, de manera que exprese la realidad con la mayor exactitud. Por esto es que en el relato describe el ambiente local, así como sucesos y costumbres contemporáneas; además, tiene afición al detalle más mínimo, a la reproducción del lenguaje coloquial y de giros regionales...

- ✓ **La industrialización, la gran ciudad y la cuestión social**. Con la llegada de la Revolución Industrial, se genera un crecimiento de la productividad industrial por la aplicación sistemática de nuevos conocimientos tecnológicos y gracias a una mayor experiencia productiva. Esto vino a favorecer la creación de grandes empresas en unas áreas geográficas reducidas. Se intensifica así la urbanización y, por lo tanto, los procesos migratorios desde las zonas rurales a las zonas urbanas. Nace así la gran ciudad con todos los problemas inherentes: hacinamiento, acumulación de basura, delincuencia y desórdenes sociales de todo tipo. En estas condiciones, y por las mismas injusticias de los inicios del sistema capitalista, surge un movimiento de grandes alcances ya avanzado el siglo XIX. Un movimiento surgido por un despertar de la conciencia del proletariado que se materializará en las luchas de las clases trabajadoras. En este contexto surge el realismo, que considera al arte como un instrumento político de mucha importancia.
- ✓ Un escritor de este período turbulento es el francés Honorato Balzac. Balzac nos muestra en algunas de sus obras el enfermizo culto que se le rinde al dinero. Es el dinero la medida del hombre, es el amo; ante él todo se rinde y todo se pone a sus servicios. Quien tiene dinero tiene la facultad de doblegar al que no lo tiene. De aquí resulta una sed insaciable de la burguesía por acumular riquezas; riquezas que defenderán de los ataques incesantes de las corrientes que intentan cambiar el orden existente: las corrientes socialistas. Se genera así una dualidad literaria: una literatura a favor de las luchas de la clase obrera y una literatura que busca decantar la conciencia burguesa hacia formas más humanas.

- ✓ Aparece también en este contexto un academicismo, que es en cierta medida una vuelta a la literatura clásica y neoclásica. Aparece también el arte por el arte o literatura de evasión. Esta literatura se mantiene al margen de los asuntos políticos y de los intereses no artísticos. El arte por el arte considera que el valor de una obra está en su forma y en su realización perfecta, y no en sus contenidos ideológicos.
- ✓ **Cientificismo y positivismo**. El cientificismo es una confianza plena en los principios y resultados de la investigación científica y práctica rigurosa de sus métodos. El positivismo, en cambio, es un sistema filosófico basado en la experiencia y el conocimiento empírico de los fenómenos naturales.
- ✓ El cientificismo o revolución científica, como también fue llamado, coincide con la Revolución Industrial. Justamente los adelantos científicos son los que permiten el perfeccionamiento tecnológico. Los aportes de científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei e Isaac Newton, fueron indispensables.
- ✓ Es mediante el método científico que el positivismo intenta estudiar la sociedad. Con el positivismo ocurre una exaltación de la ciencia, la cual se considera como la única manifestación legítima de lo infinito, por lo cual se llena de significación religiosa. El positivismo contribuye con la organización técnico-industrial de la sociedad, fundada y condicionada por la ciencia.

La literatura del realismo

- ✓ **El auge de la novela**. El género novelístico fue el más explotado por los escritores del realismo. Esto se explica porque en la novela, por su misma extensión, resultaba más adecuado divulgar los grandes problemas del siglo XIX. Dado que el realismo presenta tendencias hacia la descripción del ambiente local y de sucesos y costumbres contemporáneas, así como a la reproducción del lenguaje coloquial y de giros regionales, resulta la novela el medio más cómodo para lograrlo. Es también la novela muy adecuada para la expresión de conflictos y para retratar personas.
- ✓ **La función *sociológica* de la novela realista**. Hemos establecido que la novela es el género más adecuado para la descripción de los conflictos sociales. Los retratos

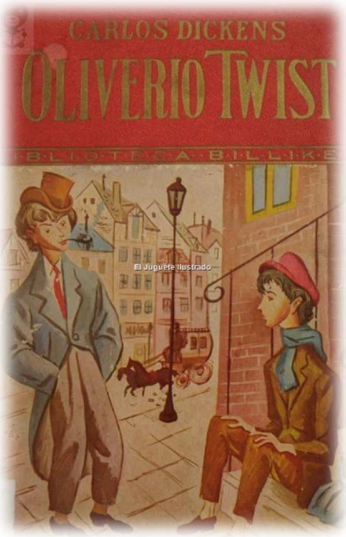
humanos y las costumbres pueden plasmarse con mayor soltura y exactitud en la novela. Por estas ventajas, la novela fue convirtiéndose poco a poco en un verdadero estudio sobre la realidad social y de sus mecanismos sicológicos. Por todo esto, la novela termina desarrollando una función sociológica.

- ✓ **La doctrina del naturalismo**. En literatura, el naturalismo es una teoría según la cual la composición literaria debe basarse en una representación objetiva y empírica del ser humano. Se diferencia del realismo en que incorpora una actitud amoral en la representación objetiva de la vida. Los escritores naturalistas consideran que el instinto, la emoción o las condiciones sociales y económicas rigen la conducta humana. En otras palabras, para estos escritores no existe el libre albedrío. Creen en el determinismo, doctrina que afirma que cualquier acontecimiento responde a una causa, de forma que una vez dada la causa, el acontecimiento ha de seguirse sin posible variación. Justamente el naturalismo desplazará al realismo.
- ✓ El francés Emile Zolá fue quien acuñó el término naturalismo. Zolá, inspirado por los experimentos científicos sobre la herencia y el entorno, decidió escribir una novela que ahondara en las profundidades de todos los aspectos de la vida humana, que documentara los males sociales, al margen de cualquier sensibilidad política. Asignó a esta nueva escuela de ficción literaria el nombre de naturalismo.
- ✓ La diferencia entre el realismo y el naturalismo es más difícil de definir, a pesar de que los dos términos son a menudo usados indistintamente. La diferencia estriba en el hecho de que el realismo se ocupa directamente de aquellas cosas que son aprehendidas por los sentidos, mientras que el naturalismo intenta aplicar teorías científicas al arte.

Principales exponentes de realismo.

- ✓ El realismo se consolida en Francia. Aquí se inició con las novelas de Gustave Flaubert y con los relatos cortos de Guy de Maupassant. Aparecen en Inglaterra escritores como Charles Dickens y Anthony Trollope. Hacia 1870 se produce un gran desarrollo de la novela realista rusa con autores como Liev Tolstoi y Fiódor Dostoievski. Destacados literatos españoles realistas fueron Juan Valera, Benito Pérez Galdós Emilia Pardo Bazán, y Leopoldo Alas; y en Hispanoamérica Federico Gamboa, Cambaceres y el uruguayo Eduardo Acevedo.
- ✓ Mark Twain y William Dean Howells fueron los pioneros del realismo en Estados Unidos. Uno de los más grandes autores, el estadounidense Henry James, extrajo mucha más inspiración de sus mentores Eliot y Howell. La preocupación de James por las motivaciones de los personajes y de sus comportamientos le condujeron al desarrollo de un subgénero: la novela psicológica.

Resumen de Oliverio Twist, de Charles Dickens.



Corría uno de los años de mil ochocientos... en el que el invierno se estaba mostrando particularmente frío en aquella pequeña localidad inglesa.

La enfermera, señora Thingumy, se estaba preparando un pequeño brasero para soportar mejor aquella noche de guardia en el asilo donde prestaba sus servicios, cuando, de pronto oyó que la aldaba de la puerta sonaba insistentemente.

Cuando la señora Thingumy abrió la puerta se encontró con el cuerpo desmayado de una joven. Estaba a punto de dar a luz. Nace el niño y es llamado Oliverio Twist. La madre muere. Thingumy, mientras acunaba a Oliverio, tomó un saquito que colgaba del niño y se lo guardó en el bolsillo del delantal. Años después, delgado por la escasa alimentación, Oliverio es enviado a una sucursal del asilo, donde tampoco mejoró su estado. No sólo le faltó alimento, también le faltó cariño y

el calor familiar. Además, fue allí muy maltratado. Dice el niño: **¡Estoy solo en el mundo! ¡Nadie se preocupa de mí! ¡Si muriera, nadie lloraría por mi desaparición!**

A los nueve años, como es costumbre, debe trabajar para ganarse el alimento. Vuelve al asilo central, y ahí se dedica a recoger leña. Su condición no mejoró. Continuaron los maltratos. **Por las noches, tendido en su Jergón, lloraba amargamente y se preguntaba por qué él, precisamente él, no tenía una casa, una familia, una madre que le acariciase tiernamente.**

A sus doce años, el señor Gamfield, un deshollinador, intentó llevarse como aprendiz a Oliverio. Así lo deseaba Bumble, el bedel del asilo. Gamfield dice: ¡**Eres tan delgaducho que podrás perfectamente subir por los tubos de las chimeneas atado con una cuerda!** Pero Oliverio no acepta. Así que, dada la urgencia que hay de disminuir los internos en el asilo, es llevado por el señor Sowerberry, quien se dedicaba a hacer ataúdes. En el taller de Sowerberry recibía órdenes de Noé Claypole, quien lo regañaba constantemente. Tampoco los señores lo trataban bien. Para la señora Sowerberry era un mal negocio. Unicamente Carlota, la criada, le dedicaba de vez en cuando unas palabras de consuelo.

Cierto día, Claypole ofendió a la madre de Oliverio. Este, preso de una furia incontenible, lo golpeó repetidamente. Es encerrado sin comer. Por la noche se escapa hacia Londres.

Camino a Londres, el cansancio y el hambre lo vencen. Allí lo despierta un muchacho de su misma edad. Es Santiago Dawkins, con quien continúa la marcha luego de comer algo que él le da. El **truhán**, que así es llamado Santiago, lleva a Oliverio a la casa de Fagín, un delincuente. Para éste trabaja Santiago. A él le entrega lo que ha robado.

A Oliverio le enseñan a robar. En su primera salida con el **truhán** y Carlos Bates, otro de los delincuentes, ambos asaltan a un señor y huyen. Asustado por lo que ha visto, Oliverio también corre; pero con tan mala fortuna que es golpeado y atrapado por un guardia.

Pero el señor Brownlow, el asaltado, no lo condena. Por el contrario, desmayado, lo lleva a su casa. Lo viste y alimenta, y manifiesta su deseo de adoptarlo. Oliverio vive aquí una vida llena de felicidad. Pero le advierten a Brownlow que el muchacho lo defraudará, y que es mejor que no lo tome. Para probar que Oliverio es honrado, lo envía a pagar una cuenta. En el trayecto es atrapado por Guillermo Sikes que lo lleva junto a Fagín. Pero Oliverio se niega

a trabajar como ladrón. Luego pasará a depender de Guillermo Sikes. Este lo lleva a robar en una casa, y allí recibe un disparo. Inconsciente, es abandonado por Guillermo y su compinche. Tiene Oliverio doce años.

Por otra parte, la señora Thingumy, en su lecho de muerte le proporciona a la señora Corney, la comadrona del asilo, cierta información relacionada con Oliverio. Le suplica que examine las pruebas.

Mientras tanto, Oliverio, ya consciente, busca la casa a la que fue obligado a robar. Allí es bien recibido. Narra su historia a sus ocupantes: la señora Maylie y Rosa. Tiene aquí la oportunidad de estudiar, y lo hace con ahínco. Pero Fagín continúa acechándolo.

También Monks, otro delincuente, persigue a Oliverio. Contacta con la señora Corney y la obliga a que le entregue el saquito que la señora Thingumy le quitó a Oliverio al morir su madre. En el saquito había un medallón y una sortija con una fecha y nombre grabados. Monks los arroja a un caudaloso torrente. Luego dice Monks: **Esto no ha de saberlo nadie. ¿Me entienden? ¡Nadie! ¡Ay de ustedes si algún día revelan lo que aquí ha sucedido!**

Pero Anita, una muchacha que convive con los delincuentes, escucha la conversación entre Monks y Fagín. Luego parte en busca de la señora Maylie. Anita es recibida por Rosa, a quien le cuenta lo que escuchó decir a Monks. Ella le dice: **En una conversación que yo sorprendí, Monks le decía a Fagín que finalmente consiguió hacer desaparecer las únicas pruebas que podían acreditar la verdadera procedencia de Oliverio. Se trataba de un medallón y de una sortija con una fecha y un nombre de mujer: Inés**. Anita también le dice a Rosa que los delincuentes ya conocen el paradero de Oliverio y que lo buscarán.

Para fortuna de Oliverio, aparece el señor Brownlow, quien lo toma nuevamente. Rosa le cuenta lo ocurrido y lo narrado por Anita.

Anita se reúne con Brownlow y rosa, de lo cual se entera Fagín. Este se lo cuenta a Guillermo, quien termina matando a la muchacha, arrepintiéndose con lágrimas después. Huye.

Brownlow encuentra a Monks, a quien llama por su verdadero nombre: Eduardo Leedfor. Lo lleva a su biblioteca y ahí le dice: **Su padre conoció a una bella joven llamada Inés, pero la abandonó cuando supo que ésta iba a tener un hijo. Más tarde, se arrepintió de su**

comportamiento y antes de morir redactó un testamento muy particular. Quería que se buscase a aquella joven, que su fortuna pasase por partes iguales a los dos hijos que había tenido: usted y ese desdichado de Oliverio Twist. Pero su padre falleció, la madre de usted, Eduardo Leedfor, celosa por ese testamento que no le dejaba como único heredero, lo destruyó.

Monks confiesa que ha perseguido a Oliverio y que se ha interesado en que se vuelva un delincuente, por si alguna vez reclama la herencia. Le dice Brownlow que su padre le envió una copia del testamento, y le rogó que tratara de encontrar a Inés. Agrega que sabía que el testamento aclaraba que Oliverio sólo entraría en posesión de la mitad de su fortuna si llegaba a la mayoría de edad observando buena conducta. Esto explica el interés de Monks en volver al muchacho un delincuente. Brownlow lo obliga a compartir la fortuna.

Mientras tanto, Fagín es condenado a la horca. Guillermo Sikes se ahoga en un pantano mientras intenta escapar de la justicia.

Descubre también Brownlow que Rosa era hermana de la madre de Oliverio: es su tía. En cuanto a Bumble y Corney, ambos del asilo, que se han casado, son obligados a renunciar. Oliverio recorre, junto a Brownlow, el asilo en el que transcurrieron sus primeros años. Le pesa ver que los niños siguen en las mismas condiciones. Pensando en que cuando sea mayor dispondrá de mucho dinero, le dice a Brownlow: **cuando llegue ese momento quiero que usted me ayude a dedicar mi fortuna a aliviar la triste suerte de esos huérfanos. No quiero que nadie más sea tan desgraciado como yo lo fui antes de encontrarlo a usted, a la señora Maylie y a rosa. ¿Me lo promete?**

Rosa y Enrique Maylie se casan. Carlos Bates y el **truhán** consiguen trabajo en una granja, y se prometen no volver a robar.